

TRAZOS en CONFLICTO

USAC



TRAZOS
en
CONFLICTO

Trazos en Conflicto
Murales USAC

Guatemala octubre 2024

La creatividad, diseño, fotografía, diagramación e ilustraciones de esta libro fue llevada a cabo por los estudiantes:

Stephanie Paola Marie Barillas González
Sheila Amarilis Ixcamparij Ralac
Teresa Maribel Churunel Guarcax

Como parte de la asignatura Diseño Visual 7 del octavo ciclo del año 2024 de la Licenciatura de Diseño Gráfico de la Escuela de Diseño Gráfico de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala

Licda. Isabel Meléndez
Asesora de Diseño

DEDICATORIA

A los estudiantes, artistas y luchadores incansables que, con cada trazo y cada paso en la historia de Guatemala, han dejado una huella imborrable en la Universidad de San Carlos y en el corazón del pueblo guatemalteco. Este libro está dedicado a quienes con su arte han inmortalizado los momentos más dolorosos y esperanzadores de nuestra nación.

Al Mural de la Plaza Sindical Mario López Larrave, que honra la memoria de quienes, como Mario López, dieron su vida por los derechos de los trabajadores. Que este testimonio visual sirva para recordar que la justicia es una lucha constante, y que el legado de quienes defendieron la dignidad humana sigue vivo en cada mirada que se posa sobre este mural.

A los creadores del Mural Evolución, que con sabiduría y visión artística nos muestran el puente entre el conocimiento ancestral y el progreso tecnológico. A través de su simbología, que une la herencia maya con el futuro de la ingeniería, nos invitan a reflexionar sobre la responsabilidad de construir un mundo más equitativo, sin olvidar nuestras raíces.

A la fuerza de los Claveles Rojos, símbolo de resistencia y sacrificio, que en el rostro de estudiantes como Robín García nos recuerda el poder del pueblo unido. Que la memoria de quienes marcharon por la libertad, con claveles en mano, sea un faro para las generaciones futuras que continúan la lucha por la justicia y los derechos humanos.

A los artistas que, con obras como El Legado y Poema de Amor, nos recuerdan la importancia de la continuidad cultural y la integración de nuestras raíces en el presente. A través de sus representaciones, estos murales reflejan la fortaleza de los pueblos indígenas y la naturaleza misma, quienes, como la Ceiba en el “Poema de Amor”, son el sustento y la vida de nuestra identidad.

A los mártires y desaparecidos, cuyo espíritu se mantiene vivo en cada rincón de la USAC, y a todos aquellos que siguen alzando la voz contra la opresión.

Finalmente, a todos aquellos que han encontrado en el arte una forma de resistencia y en la educación un arma para transformar la realidad. Este libro es para las nuevas generaciones de estudiantes, que seguirán pintando la historia con sus acciones, sus voces y su capacidad de soñar con un mundo más justo y equitativo.

Que cada mural, cada historia aquí narrada, sea una semilla que inspire a continuar la lucha por la verdad, la justicia y la dignidad humana, en cada rincón de nuestra tierra.



ÍNDICE



Mural Plaza Sindical Mario López Larrave	10
Descripción	11
Contextualización.....	13
Mural Evolución	14
Descripción	14
Interpretación	16
Contexto actual.....	16
Mural Guerrillero heroico	18
Descripción	19
Contextualización.....	21
Mural Los claveles rojos	22
Descripción	22
Iconografía	24
Mural Conmemoración a los caídos y en el exilio	26
Datos históricos.....	26
Mural El legado	28
Descripción	28
Interpretación	30
Mural Poema de amor	32
Descripción	33
Significado	35
Mural Bajo relieve	36
Descripción	37
Contextualización.....	38
Mural Mártires	40
Descripción	41
Interpretación	43



Mural

Plaza Sindical Mario López Larrave

Descripción

Un mural hecho para recordar al sindicalista Mario López Lavarre, defensor de los derechos de los trabajadores y creador de la Escuela de Orientación Sindical (EOS) tras diez años de su asesinato por querer buscar justicia para las personas.

Título: Mural Plaza Sindical Mario López Larrave.

Año: 1987.

Ubicación: Biblioteca Central, Ciudad Universitaria, zona 12, Ciudad de Guatemala.

Temática: Conmemoración del décimo aniversario del asesinato del abogado Mario López Larrave.

Autor: Maugdo Vásquez.

Dimensiones: 6m x 2.5m aproximadamente.



Contextualización

Contexto social:

En los años setentas en Guatemala se experimentaba una fuerte represión por parte de las fuerzas policiales entre otras personas de mucho poder político, el conflicto armado interno seguía en pleno auge sofocando cualquier indicio de resistencia por parte de los ciudadanos.

Contexto político:

En Guatemala estuvo marcado por una profunda inestabilidad. Este período se vio enmarcado por una serie de gobiernos militares autoritarios que implementaron políticas opresivas contra la población civil, particularmente en contra de movimientos sociales, organizaciones indígenas y opositores políticos.

Contexto económico:

Para la década de los setentas, Guatemala se enfrentaba ante gestiones que afectaron el desarrollo económico, como la caída de los precios del café, la regulación de la inversión e involucración extranjera con maquiladoras, la política agraria y la lucha por la diversificación económica y los indicios de los conflictos armados internos.

Mural Evolución

Descripción

El Mural Evolución es una obra de gran importancia para la Universidad de San Carlos de Guatemala y para la nación en general, ya que representa la identidad y la evolución cultural del pueblo guatemalteco. La elección de la Facultad de Ingeniería como emplazamiento de esta obra no es casual, ya que la universidad ha sido un pilar fundamental en el desarrollo y la formación de profesionales que han contribuido al progreso del país.



Artistas: El mural fue realizado por estudiantes de la Escuela Superior de Arte de la USAC.

Técnica: Muralismo.

Estilo: Realismo crítico.

Dimensiones: 14 x 5 metros.

Ubicación: Fachada oeste del edificio T3 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Ciudad Universitaria, zona 12 de la capital.

Interpretación

El mural tiene una rica simbología que combina elementos históricos, culturales y tecnológicos para transmitir un mensaje profundo sobre la evolución de la ingeniería y su potencial transformador. La figura del personaje ancestral maya compartiendo la piedra de la sabiduría con el robot sugiere una continuidad entre el conocimiento tradicional y el progreso tecnológico. Las imágenes de las diferentes ramas de la ingeniería, junto con los símbolos de la cultura maya, como las pirámides estilizadas y el calendario, invitan al espectador a reflexionar sobre la relación entre la ciencia, la cultura y la naturaleza. El mural representa un puente entre el pasado y el futuro, entre lo ancestral y lo tecnológico, y entre la ciencia y la cultura.

Contexto actual

Las perspectivas futuristas de la ciencia han avanzado en el mundo pero en Guatemala los indicadores de producción científica nos tienen en el último lugar en América Latina.

Por ello, este mural nos transmite la reflexión y obligación de promover la innovación y la ciencia a nuestra generaciones venideras como lo hicieron nuestros antepasados.





Mural

Guerrillero heroico

Descripción

Este mural es una obra de arte icónica que ha sido objeto de debate y controversia desde su creación en aproximadamente 1980. El mural representa el rostro de Ernesto "Che" Guevara, el revolucionario argentino-cubano, con la mirada fija y una expresión seria.

Título: Guerrillero heroico.

Año: 1980 aproximadamente.

Artistas: AEU, Asociación de estudiantes de diseño. Fue retocado en 2008 por el colectivo No'j.

Técnica: Óleo.

Estilo: Surrealismo.

Dimensiones: 1.30 m x 5.12 m.

Ubicación: Edificio recursos educativos biblioteca central de la Universidad San Carlos de Guatemala.



Contextualización

Contexto social:

Tanto la Universidad de San Carlos, como Guatemala en general estaban en un contexto social complejo y convulso, marcado por la violencia extrema de la guerra civil que azotaba el país desde 1960. La represión política y social ejercida por el gobierno militar de derecha era implacable, violando sistemáticamente los derechos humanos de la población, especialmente de estudiantes, docentes, indígenas y campesinos. La USAC era vista como foco de resistencia y crítica, amenazando así su autonomía y a la comunidad universitaria. A pesar de toda esta persecución, tortura y asesinatos, el movimiento estudiantil se mantenía activo, organizando protestas y acciones de denuncia contra la guerra y la opresión.

Contexto económico:

El contexto durante esta época era marcado por una crisis económica generalizada que afectaba a toda la población. La pobreza extrema, la desigualdad desmesurada y el alto desempleo eran los principales problemas del país, mientras que la inflación del sector agrícola hacía vulnerable la economía a las fluctuaciones internacionales. Mientras tanto, la USAC mantenía un presupuesto limitado, recortando constantemente por el gobierno y esto dificultaba su funcionamiento y mantenimiento de sus instalaciones que se encontraban en un estado de deterioro. Por este motivo, el acceso a la educación superior era un privilegio para pocos, ya que los costos de vida y falta de oportunidades laborales impedían que muchos jóvenes, especialmente los de bajos recursos, pudieran continuar sus estudios. Para colmo docentes y personal administrativo enfrentaban condiciones laborales precarias, con bajos salarios e inestabilidad laboral.

Contexto político:

Era un punto en la historia de Guatemala donde la violencia política, la represión y la lucha por la democracia se entrelazaban de forma dramática en el seno de la USAC. La autonomía universitaria, consagrada en la Constitución, era constantemente amenazada por la intervención del gobierno, que buscaba controlar el contenido educativo, silenciar las voces disidentes y limitar la participación estudiantil en la vida política del país. La comunidad universitaria, conformada por estudiantes, docentes y trabajadores, era un objetivo constante de la represión. Detenciones arbitrarias, torturas, desapariciones forzadas y asesinatos eran prácticas comunes para acallar la oposición al régimen. La libertad de expresión era un espejismo, y cualquier manifestación de crítica o disidencia era brutalmente reprimida. A pesar de todo este clima de terror, el movimiento estudiantil se mantenía activo en contra de la guerra civil, la opresión y las injusticias sociales. La universidad se convirtió en un símbolo de esperanza reafirmando su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la promoción de la democracia y la construcción de una sociedad más justa y equitativa.

Mural

Los claveles rojos

Descripción

Ubicado en la fachada del edificio T 10 de la Facultad de ciencias químicas y Farmacia, se aprecia el mural basado en la icónica fotografía de Mauro Calanchina, en conmemoración de los asesinatos de Robín García y Leonel Castellanos, la fotografía representa la marcha de manifestantes empuñando claveles rojos durante el sepelio del estudiante Robín García.



Nombre: Jornadas de Agosto y Julio, "Marcha de los claveles rojos".

Año: 1978.

Artistas: Ramiro García y Luis Felipe González.

Técnica: Calco mediante proyector, Pintura mural.

Estilo: Arte revolucionario, Montaje.

Dimensiones: 6 x 9 mts.

Ubicación: Edificio T-10 Facultad de ciencias químicas y farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala, Campus central, zona 12.

Iconografía

Puñados con claveles rojo:

El color rojo representa la sangre derramada, sin embargo los claveles fue un elemento independiente, desvinculado de cualquier sujeto pero cargado de todo el simbolismo de una época, de un ideario y de un país, se erigió como un atributo a los mártires de la guerra, a los desaparecidos.

Pueblo manifestando:

Representa aquel acontecimiento, fue modificado para resaltar las expresiones faciales de repudio contra la violencia e injusticia, cuyo rostro principal se parece al estudiante conmemorado Robín García.

Texto:

“¡No era tras la muerte a lo que fuimos! es tras la vida.”

Texto obtenido del poemario del estudiante Robín García, sobre lo que representa ser un estudiante y su lucha constante.



Datos históricos

1 Fundación de United Fruit Company (UFCO): En 1899 fue fundada en Estados Unidos. Se convirtió en un dominante en la producción y comercio de banano en Centroamérica, el Caribe, Colombia y Ecuador.

2 Dictadura de Jorge Ubico en Guatemala: Recibía beneficios de la UFCO como tierras gratuitas y exenciones fiscales. Ubico implementó políticas de austeridad y represión severa.

3 Movimiento de resistencia y la fundación de la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU): En 1943, comienzo formal del movimiento de resistencia estudiantil contra la dictadura de Ubico.

4 Intensificación de la lucha estudiantil y renuncia de Ubico: En 1944, tras una huelga general y la represión brutal de una protesta que resultó en la muerte de la maestra María Chinchilla.

5 Desenlace de la Revolución y derrocamiento del gobierno de Federico Ponce Vaides: Tras la renuncia de Ubico, el poder fue asumido por ubiquistas ocasionando el derrocamiento de Ponce Vaides el 20 de octubre de 1944.

6 Contrarrevolución de 1954 y caída del gobierno de Jacobo Arbenz: Durante los 50's, la UFCO trabajó en la política estadounidense para proteger sus intereses, apoyó a la contrarrevolución de 1954 y la caída del gobierno de Arbenz.

7 Quema de la embajada de España en Guatemala: El 31 de enero de 1980, durante la dictadura de Romeo Lucas García, la embajada de España fue asaltada y quemada, resultando en la muerte de 37 personas.



Mural

Commemoración a los caídos y en el exilio

Artista: Grupo Talamuro Italia Aurelio C. Alessandra Vecchi.
Técnica: Pintura mural, destemple al seco.
Estilo: Cubista y surrealista.
Dimensiones: 403 metros cuadrados (40.3 metros de largo por 10 metros de alto).
Ubicación: Entrada principal del edificio de Bienestar Estudiantil dentro del Campus Central de la Universidad de San Carlos de Guatemala.



Mural El legado

Descripción

En el mural del edificio T3 de la Facultad de Ingeniería se realizó el mural llamado "El Legado" en el cual se hace representación de las distintas ramas de la ingeniería y el pasado maya que se integra a la época contemporánea.



Título: El legado.

Artistas: Estudiantes de la Escuela Superior de Arte de la Usac, bajo la coordinación de Maugdo Vásquez.

Técnica: Pintura.

Dimensiones: 18 m x 10 m.

Ubicación: Facultad de Ingeniería, edificio T3.

Interpretación

Representa una fusión entre el pasado y el presente, simbolizando la conexión entre la antigua civilización Maya y la era contemporánea de la ingeniería. A través de la integración de elementos arquitectónicos modernos con símbolos y motivos Maya, la obra nos invita a reflexionar sobre la continuidad cultural y la evolución tecnológica. Este puente metafórico entre dos épocas nos recuerda la importancia de honrar nuestras raíces mientras avanzamos hacia el futuro, destacando la relevancia perdurable de la sabiduría ancestral en el mundo moderno. Además, la obra puede interpretarse como una reflexión sobre la importancia de mantener vivas las tradiciones y la historia ancestral mientras se avanza hacia el futuro, destacando la necesidad de equilibrar la innovación con el respeto por las raíces culturales.



ARRANCARON NUESTROS FRUTOS
CORTARON NUESTRAS RAMAS
QUEMARON NUESTRO TRONCO
PERO NO PUDIERON MATAR
NUESTRAS RAICES



Mural

Poema de amor

Descripción

Este mural representa una de las primeras incursiones artísticas del talentoso creador Maugdo Vásquez durante su juventud. A través de una narrativa visual impactante, se evoca la idea de la superación frente a la tragedia: "Arrancaron nuestros frutos, cortaron nuestras ramas, quemaron nuestro tronco, pero no pudieron extinguir nuestras raíces".

Título: Poema de amor.

Artista: Maugdo Vásquez.

Técnica: pintura de aceite.

Estilo: Primitivista.

Dimensiones: 5.5 m x 2.5 m.

Ubicación: Facultad de Agronomía, interior del Edificio T9 de la Universidad San Carlos de Guatemala.

ANCARON NUESTROS FRUTOS
TARON NUESTRAS RAMAS
MARON NUESTRO TRONCO
O NO PUDIERON MATAR
STRAS RAICES



Significado

La presencia del árbol en el mural artístico transmite una poderosa simbología que encapsula la fortaleza, el conocimiento y la arraigada identidad cultural impregnada en las costumbres y tradiciones de la comunidad representada. Esta representación se magnifica a través de los diversos trajes indígenas que adornan la escena, reflejando la unidad y diversidad étnica que convergen bajo la benevolente sombra del árbol, donde encuentran protección y seguridad. La actitud de cuidado y agradecimiento inculcada en la imagen, simbolizada por la práctica de regar y abonar al árbol, resalta su importancia como fuente vital de alimento, refugio y hábitat para la fauna local.

En esta obra, la Ceiba, majestuoso ejemplar arbóreo, adquiere una dimensión metafórica al ser comparada con un hombre en su plenitud, irradiando vida, experiencia y sabiduría acumulada a lo largo de los años. Más allá de las divisiones étnicas, la responsabilidad humana de preservar y proteger los recursos naturales se manifiesta de manera contundente, revelando al árbol como un símbolo primordial de sustento y vitalidad para la existencia misma.



Mural

Bajo relieve

Descripción

La obra se divide en tres segmentos, el primero describe la cultura maya y como es que esta civilización creó grandes obras de ingeniería, el 2do segmento, está compuesto por un español representando la época colonial y en el último plano del lado derecho en la época moderna representa lo que sucedía en la época vanguardista de los 60s, y lo que podría ser un edificio art deco.

Título: Mural bajo relieve.

Artista: Rodolfo Galeotti Torres.

Técnica: Concreto martelinado.

Estilo: Cubista y realismo.

Dimensiones: 5.33 m x 3.70 m.

Ubicación: Facultad de ingeniería, pared externa oriente, edificio T5, Universidad de San Carlos de Guatemala.

Contextualización

Contexto social:

En la década de 1950, Guatemala experimentaba cambios significativos en su estructura social. La población urbana estaba en crecimiento, y la clase media comenzaba a expandirse. Sin embargo, persisten profundas desigualdades sociales, especialmente en áreas rurales, donde la mayoría de la población vivía en condiciones de pobreza.

Contexto económico:

Durante este período, Guatemala dependía en gran medida de la exportación de productos agrícolas, como el café y el banano. La economía estaba dominada por grandes terratenientes y empresas extranjeras, lo que generaba tensiones sociales y políticas. Además, la inversión en infraestructura y educación, como la construcción de nuevas universidades y facultades, reflejaba los esfuerzos del gobierno por modernizar el país y promover el desarrollo tecnológico.

Contexto político:

En el ámbito político, Guatemala atravesaba un período de inestabilidad marcado por conflictos internos y luchas de poder. En 1954, un golpe de Estado respaldado por Estados Unidos derrocó al gobierno democráticamente elegido de Jacobo Árbenz, dando inicio a un período de regímenes autoritarios y represión política conocido como la "Revolución de 1954". Este golpe tuvo un impacto significativo en la sociedad guatemalteca y en la vida política del país durante las décadas siguientes.





Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Somos una universidad
de puertas abiertas.
¡bienvenidos al ciclo
académico 2024!
Uy... y... y... y...

Mural

Mártires

Descripción

Rinde homenaje a los estudiantes que perdieron la vida durante el conflicto armado interno en el país creada aproximadamente en 1989, fue solicitado por el Movimiento Estudiantil Universitario (MEU) al Maestro Maugdo Vásquez, quién creó estos murales como un proyecto de denuncia, utilizando los edificios de Derecho y Ciencia Política en la Universidad San Carlos de Guatemala para expresar su mensaje.

Artista: Maugdo Vásquez.
Técnica: Pintura mural al fresco.
Estilo: Hiperrealismo.
Dimensiones: 18 m x 11 m.
Ubicación: Edificio S2 de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala.



Interpretación

El mural nos muestra la historia, revelando con profundidad y claridad cómo los ciclos de opresión se repiten a lo largo del tiempo. Hemos sido testigos de cómo un pueblo, en su búsqueda de poder y dominio. Arrebatándole sus posesiones y tierras, y sometiéndolos a trabajos forzados. Esta dolorosa narrativa se ha repetido a lo largo de los años, el peso de la injusticia y la desigualdad. Sin embargo, en medio de esta oscura continuidad, surge un rayo de esperanza, los jóvenes ciudadanos que, cansados de la opresión y el sufrimiento, deciden desafiar el status quo, dispuestos a enfrentar cualquier adversidad en su búsqueda de un futuro más justo y equitativo.

BIBLIOGRAFÍA

- Batres, Ana, Andrea Motta y Angelica Mayen. 2024. Mural Poema de Amor. Acceso: <https://drive.google.com/file/d/1gMKiaZmSyHI7gQIDpVd7Jla9-KqeMwgD/view>.
- Donis, Evelyn, Sheila Ixcamparij y Stephanie Barillas. 2024. Ejercicio afín: Mural Conmemoración a los Caídos y en el Exilio. Acceso: https://drive.google.com/file/d/1F_6-ZODD3Koke7ppasvw8NLgLpldBggg/view.
- Jolón, Darling, Enrique Ramírez y Michelle López. 2024. Murales USAC: Mural de los Claveles Rojos. Acceso: <https://drive.google.com/file/d/1OG7J33vAHe4tmeyPk9Z-b4imqkliWYvX9/view>.
- López, Emily, Fátima Letona y German Urrutia. 2024. Mural Plaza del Guerrillero Heroico. Acceso: <https://drive.google.com/file/d/12vlp6JJC20aN2KhCylP5owa44L-qKdnKs/view>.
- López, Félix. 2024. Mural El Legado. Acceso: <https://drive.google.com/file/d/1Zh1n-1h5oCqW2SkH1PGKbjRQ2cwxY3IT/view>.
- Lopez, Madellyn, Mynor Grave y Federico García. 2024. EJERCICIO AFÍN. Mural en Relieve. Acceso: https://drive.google.com/file/d/1s-r9iQ8e6yJqJ6DkCjarUaTf_6y-BXsHV/view.
- Quiñonez, Adriana, Keyla Set y Regina Gómez. 2024. Murales USAC: Mural Evolución. Acceso: <https://drive.google.com/file/d/1U4HrV89XPWM4Q7KyDkFoHAAMoa-9bxMYT/view>.
- Samayoa, Lucia, Emily Mansilla y Marcos Domingo. 2024. Murales USAC. Mural Mártires. Acceso: <https://drive.google.com/file/d/1A3eTKNWucjaHU8loQONjd9Fp-m8la7rPW/view>.
- Yax, Carlos, Daniel Rodríguez y Pablo Méndez. 2024. Proyecto Afín: Mural Plaza Sindical Mario López Larrave. Acceso: <https://drive.google.com/file/d/1RLw39W-JYIAYu2WfCx8FAMOM51dZxjA8N/view>.



TRAZOS en CONFLICTO

Los murales de la Universidad de San Carlos de Guatemala se alzan como una invasión de color y significado que rompe con lo cotidiano, reclamando un espacio para la voz y la identidad de un pueblo. Este libro te invita a explorar estos imponentes lienzos, donde el arte se convierte en un asalto visual y emocional, un grito de resistencia y un símbolo de libertad.

"Trazos en conflicto" revela cómo cada mural despliega una narrativa única, trazada con audacia y pasión. A través de fotografías impactantes y análisis, este recorrido muestra cómo los muros universitarios se transforman en un campo de batalla cultural, donde la historia, la protesta y la esperanza se fusionan en un acto de expresión colectiva.

Este libro es más que una recopilación de obras; es un homenaje a la creatividad indomable de los artistas que se atreven a pintar su verdad, asaltando el silencio con cada trazo. Sumérgete en esta invasión, donde el arte no solo se contempla, sino que se vive y se siente en su máxima potencia.



USAC
TRICENTENARIA
Universidad de San Carlos de Guatemala

FACULTAD DE
ARQUITECTURA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

